

Patti Smith, “la abuela del Rock and roll”

Ángela María Buitrago Ramírez

Flautista con énfasis en música de cámara de la Universidad Nacional de Colombia,
Pedagoga musical y en filología hispánica de la Universidad de Bremen.

En el año 2020 una parte del mundo celebraba desde el confinamiento los 250 años del nacimiento de uno de sus compositores más importantes: Ludwig van Beethoven. Dentro de su legado musical se encuentran sonatas, conciertos y nueve sinfonías, entre otras. La 6ta. de sus sinfonías refleja el aprecio del compositor hacia la naturaleza, su gran inspiradora, a quien solía recurrir en busca de ideas, cuando se sentía afortunado por tener la posibilidad de caminar en el bosque, escuchar el río, los pájaros, el viento y olvidarse de los problemas de salud y de la vida práctica. La creación de la sexta sinfonía, llamada „Pastoral“ en un intento por dejar un recuerdo sonoro de esos paseos por el bosque en las partituras y con ello, reproducible para los demás. En esta sinfonía además de describir las situaciones propias del campo, se transmite el estado de ánimo de quien escucha el arroyo o los pájaros, la emoción que transmiten los sonidos a quien los escucha.¹

“Mientras llovía sin pausa escuchábamos la sinfonía Pastoral de Beethoven y seguíamos al compositor en un paseo épico por el campo y escuchábamos las canciones de los pájaros en el bosque vienés”²

En ese año de celebración la sexta edición del premio Internacional Beethoven, creado por la Academia Beethoven y cuyas pautas son “el trabajo por los derechos humanos, paz, libertad, lucha contra la pobreza y por inclusión”³ galardonó a Patti Smith,

poeta, artista, cantante de Rock, escritora y activista. Hoy en día es llamada la “abuela del rock and roll” también la “madrina del Punk”. Su música surgió en un momento en el que los sueños comunes del movimiento Hippie de los años 60 y la revolución Punk de los 70 en EEUU, tales como lo eran la lucha en contra la desigualdad y por el respeto por la vida, los derechos humanos y del planeta, se fusionaban en distintos movimientos artísticos. El trabajo musical de Patti Smith fue pionero y abrió caminos a futuros movimientos femeninos musicales en la escena del punk, como el denominado movimiento Riot Grrrl surgido en Estados Unidos en los años 90⁴ “que enuncia que las mujeres no somos los objetos de los hombres en los conciertos y toques (sobre todo de punk, HxC, Ol etc), que no somos las muñequitas de mostrar en público y mucho menos el perchero para cuando deciden ir a “darse en la jeta” dentro del pogo o el mosh”⁵

Patti Smith, ha publicado dos memorias, La primera de ellas titulada *Just Kids, la historia de una amistad* fue galardonada con el premio *National Book Award* en el 2010 (Haberl 2013, 306), es una promesa cumplida a su amigo Robert Mapplethorpe 24 horas antes de morir, se concentra en los inicios de su vida, sus búsquedas como poeta, pintora y los caminos que la llevaron a escribir y posteriormente a cantar. La segunda, titulada *M Train* del año 2015, es un sueño que ella misma se hizo realidad: “yo

1 (Mallwitz kein Datum)

2 (Smith, M Train Erinnerung 1. Edición 2016, 172) (pg. 172. Mi interpretación)

3 (dpa 2020) https://www.zeit.de/news/2020-12/15/patti-smith-bekommt-internationalen-beethovenpreis?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com (09.08.21.21:56)

4 (Haberl 2013, 331),

5 (Admin Madriguera violeta) (admin 2018) en <https://madrigueravioleta.com/entrelazadas/un-lady-fest-criollo-descolonizando-lo-riot-grrrl/> (22.08.21 12:01 p.m.)

recordaré todo y lo escribiré. Un aria a un abrigo. Un Réquiem para un café”⁶ y se concentra en la segunda parte de su vida. Estos dos textos son un acercamiento poético en primera persona a la vida de una artista y activista contemporánea nacida en 1946 en Chicago, que se impuso como rockera en un momento en el que el escenario era básicamente de dominio masculino dirigiendo su proyecto en el que poesía y rock’n roll se unen en una nueva expresión artística.

Música y lenguaje, cada palabra tiene su ritmo, cada frase su entonación, antes de poder decir palabras podemos preguntar o expresar nuestro estado de ánimo, antes de hablar entonamos con nuestra voz la emoción, escuchamos primero el ritmo de las palabras que juntas producen una melodía, que nos invita a intentar imitarla arriesgándonos a una interpretación propia de lo escuchado hasta que hacemos de esas palabras, nuestras palabras.

“Cuando era una niña pequeña, mi madre acostumbraba a pasear conmigo en el Parque Humboldt a lo largo del río Prairie. Tengo recuerdos vagos, como fotos en antiguas placas, un cobertizo viejo, un pabellón para orquesta redondo, el arco de un puente de piedra. El curso delgado de un riachuelo desembocaba en una laguna, en el que se reflejaba ante mis ojos un acontecimiento inédito: un cuello largo y encorvado unido a un vestido de plumas blancas. Golpeteando el agua clara abrió sus alas y se elevó hacia el cielo. *Cisne* dijo mi madre, quien notó mi emoción. Pero la simple palabra no me decía nada sobre la grandeza de la criatura ni del sentimiento que me producía su presencia. Desde entonces surgió en mí un impulso para el que no encontraba palabra alguna, una necesidad, de hablar del cisne, decir algo sobre su color blanco, sobre la explosión de sus movimientos, del lento golpetear de sus alas.

El cisne se hizo uno con el cielo, yo buscaba palabras que describieran eso que para mí significaba. *Cisne* repetí no tan contenta y sentí un cosquilleo, una curiosa pasión pequeña e invisible para los pasantes, mi madre, los árboles o las nubes.”⁷

Un secreto que mantuvo presente para sí misma, llegado el momento, encontraría en él la fuerza y motivación necesaria de quien decide ser poeta. Crecer y volar como el cisne, conservar el impulso durante el paso de los años. Tomar nuevos aires en ese paso del tiempo, de niña a adolecente, la inevitable confrontación con el mundo en el que vivimos y el lugar que queremos ocupar en él, mientras buscamos la forma en que queremos habitarlo.

“ [...] - *Patricia* me advirtió mi madre -*ponte una camiseta*.

- *Está haciendo mucho calor*“ - respondí. - Los otros niños tampoco tienen-

- Caliente o no, es tiempo de que empieces a usar camisetas. Tú ya eres casi una señorita - protesté [...] mi madre ganó la pelea y yo me puse una camiseta, pero me sentí traicionada. Observaba conmovida como mi madre ejercía sus funciones femeninas y percibí sus típicas formas femeninas. Todo eso me parecía en contra de mi propia naturaleza, me erizaban los perfumes intensos y coloretes colorados tan comunes en los cincuenta [...] soñaba con viajar, irme a regiones lejanas”⁸(Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 21 y 22) (Pg. 21 - 22)

En el año de 1967 a la edad de 21 años luego de abandonar los estudios de licenciatura en arte viajó a Nueva York. Quería ser artista, era igual si pintora, fotógrafa o poeta, sería artista, y buscaba las oportunidades que le permitieran realizar ese proyecto de vida. “Mi dinero sólo alcanzaba para un billete de ida. Mi idea era aplicar en todas las librerías de la ciudad, sentía que ese era un trabajo para mí”

A finales del año de 1968 el ambiente en los EEUU estaba lleno de tensiones, las opiniones divididas, la guerra contra Vietnam y las agotadas esperanzas de paz, en medio de la creciente violencia dos importantes portadores del mensaje de paz habían sido asesinados: Martin Luther King el 4 de abril y dos

6 “ (Smith, M Train Erinnerungen 1. Edición 2016, 330) (Smith. M Train Pg. 330)

7 (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 13)(mi interpretación)

8 (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 21 y 22) (Pg. 21 - 22)

meses después el político y candidato a la presidencia por el partido demócrata Robert Kennedy.⁹

„[...] Yo veía en la candidatura de Kennedy una oportunidad de transformar idealismo en acción política con sentido, que en realidad se hiciera algo por quienes lo necesitan.

Robert estaba aún afectado por los tiros a Andy Warhol y se quedó en casa para hacer un dibujo en su honor. Yo viajé a casa, a visitar a mi padre. El era un hombre inteligente y justo y yo quería saber qué pensaba él sobre Robert Kennedy. Nos sentamos en el sofá y esperábamos los resultados de las elecciones. Yo estaba llena de orgullo cuando RFK sostuvo su discurso. Vimos como bajo del podio y mi padre me hizo un guiño, él se alegraba de un nuevo comienzo con nuestro joven candidato y de mi entusiasmo. Por unos momentos inocentes creí de hecho, que todo mejoraría. Vimos cómo se hizo camino entre la multitud animada, daba la mano y con la conocida sonrisa Kennedy esperanza. De pronto cayó. Vimos a su mujer arrodillarse a su lado.

En senador Kennedy estaba muerto.

“-Papá, papá sollozaba yo y enterraba mi cabeza en su hombro.

Mi padre me cubrió con su brazo. No dijo nada. Creo que a él ya no lo sorprendía nada. Pero para mí fue como si el mundo allá afuera se derrumbara y poco a poco el mío también.”¹⁰

En 1969 Patti organizó un viaje a París con una de sus hermanas, trabajando horas extra en la librería para juntar el dinero necesario. La noche de su regreso a Nueva York asesinaron a alguien en la puerta del apartamento donde estaban. Con Robert enfermo tomaron un taxi y buscaron refugio en algún hotel. La mayoría de los habitantes del hotel eran consumidores de drogas fuertes. Una de estas personas le dijo a Patti que ese lugar no era para ellos, que se fueran de allí. Le hablo de un hotel a pocas cuadras de allí en el que el dueño aceptaba arte como adelanto de pago. El único equipaje de la pareja era el portafolio de cada uno, en el que almacenaban su trabajo artístico. Patti y Robert llegaron al Hotel Chelsea. El dueño

aceptó los portafolios mientras conseguían el dinero y les alquiló la habitación más pequeña del hotel. Patti retomó su trabajo en la librería y le dieron un adelanto con lo que pudo recuperar los portafolios, no sirvieron como pago, pero eso no los desmotivó a seguir intentando vivir de su arte. Mientras tanto, Patti seguiría trabajando en la librería. En ese hotel se quedaron varios meses y fue allí donde Patti (y Robert también) conoció gente que sería importante para su desarrollo artístico. Su carrera artística comenzó como pintora y fotógrafa, luego con la lírica, recitando sus poemas a dúo en bares de Nueva York con Lenny Kaye en la guitarra eléctrica, recitando de otra forma. Aunque los caminos artísticos de Patti y Robert fueron tomando direcciones diferentes, no dejaron de apoyarse mutuamente. Antes de cantar sus propios poemas Patti ya había publicado tres tomos de poesía y escrito canciones para otros y otras artistas del momento. (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 111 - 247)

“-deberías cantar más- me decía Robert siempre que le cantaba algo de Piaf o algún número viejo de esos que nos gustaban tanto [...] Lenny y yo ya teníamos varias piezas y juntábamos un repertorio, sin embargo nos sentíamos limitados. Nuestra idea era encontrar una estructura rítmica que surgiera de los poemas; sin tener a la persona indicada, estábamos de acuerdo en que un piano encajaría bien con nuestro estilo por ser percutado y melódico a la vez [...] Richard Sohl tenía 19 años y había gozado de una educación musical, era tan sencillo como lo son los músicos realmente seguros de sí mismos, que no necesitan fanfarronear con sus conocimientos. Él tocaba los tres mismos acordes o una sonata de Beethoven con el mismo gusto. Gracias a Richard podíamos cambiar de improvisación a canción sin interrupción. Intuitivo e ingenioso, puso un andamio sobre el que Lenny y yo podíamos experimentar cada uno con nuestro propio lenguaje. Bautizamos nuestro proyecto: tres acordes fusilados con el poder de las palabras”¹¹

Patti Smith siguió madurando su idea en trío un tiempo, reafirmando en su estilo y encontrando un público que los animaba a seguir desarrollando-

9 (Haberl 2013, 22).

10 (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 89)

11 (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013(3. edición), 276 y 278)

se. Buscaron otro guitarrista, lo que no resultó una tarea fácil. Una de las dificultades era que „a ninguno le simpatizaba la idea de tener a una chica al frente [...] veíamos nuestra misión en mantener vivo el espíritu revolucionario del Rock 'n Roll [...] Nosotros también queríamos agarrar las armas, las armas de nuestra generación, la guitarra eléctrica y el micrófono.“¹² Patti Smith y su grupo con Lenny Kaye, Richard, Sohl, Ivan Král y Jay Dee, debutó con un álbum titulado “Horses” en 1975. Este álbum marcó un hito en la historia del Rock 'n Roll, la crítica lo ha designado como el álbum bautismal del punk rock y su aparición abrió los caminos del rock, concretamente de los movimientos punk y new Wave en la segunda mitad de la década de los 70¹³

A eso le siguieron tres álbumes más que determinan una primera etapa de su carrera musical en la que se asegura su entrada a la escena del Rock como una de sus protagonistas. Nueve años después publica su quinto álbum *Dream of Life* producido con Fred „Sonic“ Smith su esposo y en medio de dos embarazos en los que su vida giró más en torno a lo privado. Durante esos 16 años de vida artística no publica, escribió cuatro novelas, estudió literatura japonesa del siglo XVI, pintó cuadros y hizo fotografías. Luego de enviudar y perder a su hermano en 1994, Patti Smith reaparece en la escena en 1996, „con su duelo, furia y sensibilidad en un gran álbum titulado „Gone Again“ (Haberl 2013, 252). Durante todos estos años su activismo político aumentó y su producción artística continuó con cuatro álbumes de estudio, lírica, dibujo y fotografía. En 2007 entra a la „Rock 'n roll Hall Of Fame“. En el año 2016 reemplazó a Bob Dylan en la ceremonia de entrega del premio Nobel de literatura.

“¿Cómo pudimos envejecernos tanto? Le pregunto a mis articulaciones, a mi cabello color hierro. Ahora soy más vieja que mi amor y mis amigos fallecidos. Quizás viva tanto, que la New York Public Library me

tendrá que dejar el bastón de Virginia Wolf. Lo sostendría en su honor, tal como las piedras en su maleta. Pero también seguiría viviendo y me rehusaría a soltar mi lápiz”.¹⁴

En 2020 la academia internacional Beethoven reconoció la labor artística y humana de esta mujer que ha dejado huella en más de una generación en muchos lugares de la tierra, una mujer que escribe, abre exposiciones con su obra tanto en pintura, dibujo y fotografía, organiza homenajes y tributos para otros y otras artistas o conciertos de beneficencia para causas humanitarias, ha abierto caminos a formas alternativas de expresión y ha luchado con sus armas, las palabras y la música, por un mundo más amable para sus habitantes.

Bibliografía

admin. “madrigueravioleta.com.“ 27. 8 2018. <https://madrigueravioleta.com/entrelazadas/unlady-fest-criollo-descolonizando-lo-riot-grrrl/> (Zugriff am 22. 8 2021).

dpa. „Patti Smith bekommt internationalen Beethovenpreis.“ *Zeit online*, 10. 12 2020.

Haberl, Wolfgang. „Patti Smith.“ Stuttgart: SWB-Editora, 2013.

Mallwitz, Joana. *Videorundgang durch die 6.te Symphonie von Beethoven mit Joana*. kein Datum.

Smith, Patti. In *Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft*, Übersetzung: del inglés al alemán por Clara Drechsler y Harald Hellmann. Frankfurt am Mein: Fischer, 2013 (3. edición).

Smith, Patti. „M Train Erinnerungen.“ Übersetzung: del Inglés por Brigitte Jakobeit. Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 1. Edición 2016.

12 (Smith, Just Kids. Die Geschichte einer Freundschaft 2013 (3. edición), 286 y 285

13 . (Haberl 2013, 177).

14 (Smith, M Train Erinnerungen 1. Edición 2016, 326)